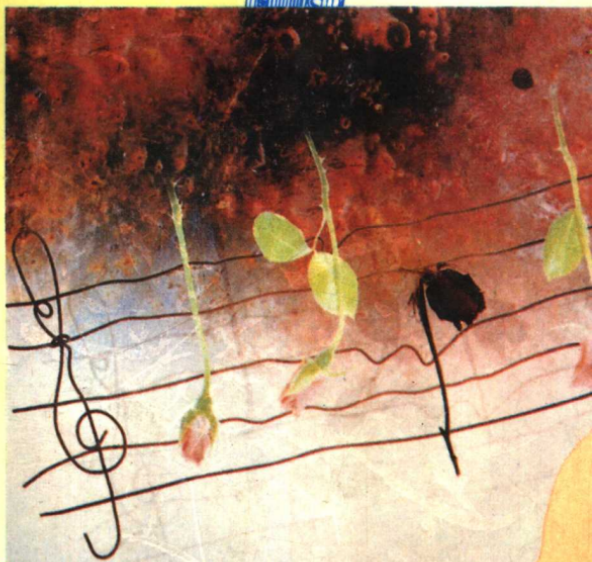

声乐作品分析与作曲技法研究

尹铁良 著

SHENG YUE
ZUOPIN FENXI
YU
ZUOQU JIFA
YANJIU

新华出版社

声乐作品分析 与 作曲技法研究

尹铁良 著

数据加载失败，请稍后重试！

引 言

一、声乐作品小议

声乐，即由人声演唱的音乐，也称为歌曲。但因习惯上多将歌唱与声乐混为一谈（如：“我是搞声乐的”），故本书只好将声乐一词又画蛇添足地在其后加上“作品”二字，称为声乐作品。（见笑！）

声乐作品，是人类音乐发展史上最早产生的一个音乐形式。毋庸置疑，当原始人类在或狂欢或暴怒或喜悦或痛苦中所呼叫出不同音高、节奏的“音调”并配以只有那一群人才知其内涵的“语言”时，声乐作品便产生了。（是否有些牵强附会？）

声乐作品，是人类在生活中接触、参与最多并最使人喜闻乐见的一种音乐形式。因为每个人不可能都能掌握一种或数种乐器的演奏技能，但每个人都有一件自然生成的人体乐器——声带，所以，声乐演唱是每个人都能做到的（当然，极少数的所谓“五音不全者”除外）。因此而使声乐作品在人类日常生活中成为不可缺少的“生活添加剂”。它给人类生活增添了无穷的乐趣。

声乐作品，是音乐与文学的综合体。声乐旋律须与歌词配合的天衣无缝、相得益彰，才能起到感动人、激动人的作用。歌词使声乐旋律具有了清晰的可释性，声乐旋律又使得歌词具有了可听的歌唱性。因此，声乐作品在人类的音乐鉴赏和参与中，较之器乐作品，更有其广泛性、普及性。

声乐作品，作为声音艺术，自古以来倍受人们的青睐。有人

说，世间最美妙的声音莫过于人声。在我国古代的音乐美学理论中，也有“丝不如竹，竹不如肉”之妙说。这说明，无论乐器的声音多么优美、动听，却都是由人来操作的，是一种人为的、间接的情感再创造。但声乐则是将情感直接由自身迸发出来，是一种自然的、直抒胸臆的情感创造。因此声乐作品的美，就美在人声的音色上。

声乐作品，在世界各国的民族音乐中，占有相当重要的地位。其数量之浩瀚，内容之丰富，风格之多样，流传之普遍，是其它音乐形式不能比拟的。浩如烟海的民间歌曲为美化生活，抒发情感起到了其它艺术不能为之的作用。如美国黑人歌曲、印第安民歌、俄罗斯各民族的民歌、匈牙利民歌、爱尔兰民歌等。尤其是我国，五十六个民族都有代表自己民族特点的民歌，民族相同而地域不同其风格又大相径庭：那陕北民歌的高亢，东北民歌的粗犷，江南民歌的柔婉，草原民歌的悠扬……

声乐作品，具有较强的社会功能。能起到移风易俗、净化心灵、教化社会的作用，也能激发热情、凝聚力量而为推动社会发展起着不可低估的作用。一曲《国际歌》唤醒了多少无产者为自由而战！一曲《义勇军进行曲》激励着无数“不愿做奴隶的人们”在“中华民族到了最危险的时候”，“万众一心，冒着敌人的炮火，前进！前进！进！”。巴黎公社革命歌曲，俄国十月革命后国内战争时期的革命歌曲，第二次世界大战的反法西斯歌曲，中国抗日救亡歌曲等，其社会功能有目共睹，光耀千秋！

声乐，这一音乐形式，吸引和造就了无数的世界著名的音乐大师，众多的作曲名家为这一音乐样式留下了大量的不朽之作。如冠有“歌曲之王”美称的奥地利作曲家舒伯特，一生献给艺术歌曲创作事业，三十多年的短暂生涯中，仅声乐作品便创作了600余部，每一部作品都堪称千古绝唱：那安详、温馨的《摇篮曲》；那恬静、悠扬的《小夜曲》；那酸楚、悲凄的《菩提树》……。莫扎

特、贝多芬、柴科夫斯基、拉赫玛尼诺夫等，他们为世界音乐宝库留下了结构宏大、气势磅礴的交响乐作品、钢琴作品，但同样也为声乐这一形式留下了大量脍炙人口的上乘之作，使后人受用不尽、百唱不厌。在我国，声乐作品的创作，更占有绝对的优势，人才倍出，佳作频传。

啊！声乐作品，这音乐百花园中的瑰丽奇葩，令人陶醉！令人神往！

二、本书导读

《声乐作品分析与作曲技法研究》共分六章。章节虽少，但内容较为丰满。

第一章《声乐旋律的构成》（一）与第二章《声乐旋律的构成》（二）：

一般来讲，构成旋律，只要有音调的起伏与节奏的有机组合便已完成，即：旋律=节奏+音调。但本书认为，构成旋律，构成完美的旋律，除节奏、音调之外，调式、和声、节拍等要素的作用也是不能低估的，甚至有时其作用要大于节奏、音调、在这方面，本章有较为详尽、独特的阐述。本章在构成旋律上，确立了多元化、多层面、立体化的旋律构思法。

在本章的学习过程中，要做大量的实践工作，才能吃透并消化：

1. 要解剖、分析大量的中外精典声乐作品的旋律，从中分析、研究各种旋律的构成特点。

2. 每学一个要素，要做一定数量的习题，可由教师命题，也可自己命题。如：在已有的节奏组合基础上创作音调；在已有的音调基础上创作节奏；根据规定的调式创作旋律；根据规定的和

弦结构与和声进行创作旋律等。

第三章《声乐作品的形式构架》:

本章从构成声乐曲式的基本材料分析入手,细致入微,引入声乐作品常用结构形式的构成。本章虽与其它教科书所讲大同小异,但又有其独到之处,尤其在乐段的结构上,有较深入的研究,用比较学的方法,分析得较为透彻。

音乐创作中,曲式的知识是非常重要的,有人说,不懂得曲式,就无从下笔。至少,对曲式知识知之甚少、一知半解,是写不出优秀的音乐作品的。

本章的学习,主要是要分析大量的中外名曲,从作品的基本材料到曲式结构乃至结构图式、调性、调式、和声等各音乐要素全面分析,同时要对乐句之间、段落之间的各种关系进行研究,甚至对作品的内容、情绪、风格等一些“乐外概念”也要进行细致的分析。

第四章《声乐作品的主题构思与发展手法》:

本章是全书的研究重点。本章中对主题的构思提出四种方法。即:侧重节奏法、侧重音调法、民族风格构思法与综合构思法。在音乐发展手法上另辟蹊径,提出强化主题法、深化主题法、淡化主题法,并对我国民族民间音乐的发展手法进行了深入的研究,并提出“句句归一”、“多句归一”、“句句同头”、“多句同头”以及“诈伪模进”等新观点。

本章要做更多的创作实践工作。

1. 构思创作各种情绪、风格、内容、形象、性格的音乐主题。
2. 用各种发展方法将所创主题进行展开。
3. 为歌词谱曲。

第五章《声乐作品高潮部分的分析与创作》:

本章对声乐作品高潮布局及形成进行了详尽的论述。尤其对高潮前后的各个环节有较新的研究。

第六章《声乐作品附属部分的分析与创作》:

本章对声乐作品的前奏、间奏、后奏的创作上，均以全新的认识进行分析、研究。

全书还以近 300 首中外精典声乐作品作为分析、研究的范例。从中会收到良好的效果。

著 者

1996. 1. 5

目 录

引 言

一、声乐作品小议	(1)
二、本书导读	(3)
第一章 声乐旋律的构成 (一)	(1)
第一节 节奏——支撑旋律的骨架	(1)
一、声乐旋律的节奏与生活节奏	(2)
二、声乐旋律各种节奏型态的音乐性格	(6)
第二节 音调——勾勒旋律的优美线条	(28)
一、声乐旋律的音调与生活中的音调现象	(28)
二、声乐旋律各种音调进行型态的音乐性格	(31)
第二章 声乐旋律的构成 (二)	(57)
第一节 调式与和声——流淌在旋律“体内”血液	(57)
一、调式	(57)
二、我国民族调式的结构特征与风格	(58)
三、西洋大、小调式	(75)
四、大、小调式在我国声乐作品中的渗入与我国声乐创作的大、小调式化	(79)
五、和声	(92)
六、和声的功能性	(93)
七、和声的色彩性	(95)
八、声乐作品中的和声布局	(95)
九、声乐旋律的和声构思	(96)
第二节 节拍——旋律运动的“脉搏”	(119)

一、音乐节拍与自然界中的“节拍现象”	(119)
二、各种拍子的表情特征	(120)
第三章 声乐作品的形式构架	(136)
第一节 声乐形式构成的基本材料	(136)
一、乐汇	(137)
二、乐节	(137)
三、乐句	(138)
四、乐段	(139)
第二节 声乐曲式——由美妙的人声构起的“流动建筑” ...	(159)
一、一段曲式	(159)
二、二段曲式	(160)
三、三段曲式	(181)
四、三部曲式	(192)
五、变奏曲式	(200)
六、回旋曲式	(201)
七、多段并列曲式	(210)
第四章 声乐作品的主题构思与发展手法	(218)
第一节 主题的构思——选一粒饱满的种子	(218)
一、主题的一般特征	(219)
二、主题构思的方法	(219)
第二节 主题发展法——让种子充满生机，生根、开花、	
结果	(224)
一、强化主题法	(224)
二、深化主题法	(240)
三、淡化主题法	(253)
第五章 声乐作品高潮部分的分析与创作	(271)
第一节 高潮的特征与位置	(272)

一、高潮的特征·····	(272)
二、高潮在结构中的位置·····	(287)
第二节 潮起潮落——高潮的布局与形成·····	(291)
一、高潮的布局·····	(291)
二、高潮的形成·····	(294)
第六章 声乐作品附属部分的分析与创作·····	(299)
第一节 前奏——拉开歌曲的帷幕·····	(300)
一、前奏的作用·····	(300)
二、前奏的长度·····	(300)
三、前奏的写法·····	(305)
第二节 间奏——给声乐旋律留下再创造的“情感空间”·····	(346)
一、间奏的作用与类型·····	(346)
二、音奏的写法·····	(346)
第三节 后奏——给人以回味无穷的遐想·····	(359)
一、后奏的作用·····	(359)
二、后奏的类型与写法·····	(359)
结 语·····	(374)

第一章 声乐旋律的构成(一)

旋律也是一种语言,通过旋律,我们听懂了
音乐所讲述的故事……

旋律就像是一个“生命体”,节奏是其筋骨,
音调是其肌肤,和声、调式是其血液,节拍是其
脉搏。

——尹铁良《教学札记》

音乐旋律,是综合各种音乐要素而形成的。旋律是音乐的灵魂和基础。一般说来,有了音高变化的起伏跌宕,加上各种节奏的有机组合,旋律就基本上构成了。但本书认为,除了节奏与音调,和声、调式、调性、节拍等音乐要素对构成旋律的作用是不可忽视的。在声乐旋律的分析与创作时,要对各种因素全面的、整体的研究与构思。

第一节 节奏——支撑旋律的“骨架”

节奏,是构成旋律的要素之一。何谓节奏?这里引用郭沫若先生在《论节奏》中的精辟论述:“构成节奏,离不开两个最重要的关系,一个是时间的关系,一个是力的关系。”此论断从纵横两方面的时空关系诠释了节奏内涵。作为音乐节奏,时间关系是各种音符横向结合的长短关系,力的关系便是纵向关系的强弱表现。

一段或优美、或欢快、或沉郁、或高亢的旋律,固然要有起伏流

畅的音高关系,但如果没有有机的节奏组合,旋律便会失去张力,就好象一个生命体被抽去筋骨一样,丧失其生命力。因此有人曾说,节奏是旋律的生命。为了更清晰的说明这个问题,我们来做一个实验:

【例 1】

铁源、徐锡宜《十五的月亮》

上例的音调线条很有起伏性,但节奏是悠长的全音符的组合。没有长短的变化,我们视唱一下这个例子,感受到的是宗教般的无聊,死寂般的缺乏生气。但当我们为这个音调重新进行节奏的组合后,再来视唱一下,你会感受到整个音乐“活”了起来,节奏丰富了,音调流畅了,音乐语言变得清晰明了,音乐形象变得非常鲜明:

【例 2】

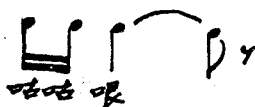

一、声乐旋律的节奏与生活节奏

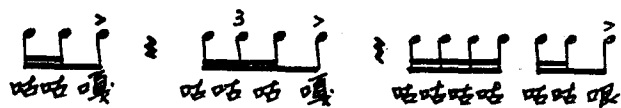
音乐源于生活,作为旋律要素的音乐节奏与生活的节奏(包括人类的语言节奏、劳动节奏及自然界中的一切节奏现象)就有了一种“亲缘”关系,尤其声乐旋律,因其必须同歌词共同塑造音乐形象,所以与语言节奏就更为贴近。

自然界中的节奏现象千变万化、精彩纷呈。如鸟啼、蝉唱、狗吠、鸡鸣等,许多动物的鸣叫声的节奏是很有特色的,如:

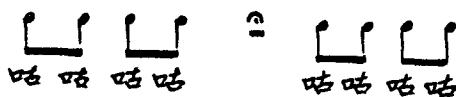
公鸡鸣叫时的节奏：

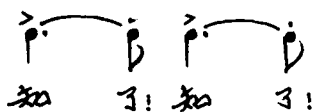
母鸡下蛋时鸣叫声的节奏：

杜鹃鸣叫的节奏：

蝉鸣叫声的节奏：

这些各具特色的动物鸣叫，为音乐创作提供了丰富的“节奏样板”，在表现与这些动物有联系的音乐内容时，就离不开这些独特的节奏造型。

还有自然界中大量的无形、无声的节奏现象：广阔无垠的草原、空旷死寂的大漠、奔腾狂啸的江河湖海、神秘恐怖的原始森林等，虽然这些大自然的娇子没有鲜明的节奏给予我们，但它们的性

格却给了我们更加广阔的节奏思维空间。如描写大海的《大海啊，故乡》、《鼓浪屿之波》，描写黄河的《黄河船夫曲》、《黄水谣》，描写长江的《长江之歌》、《川江号子》，描写草原的《骏马奔驰保边疆》、《草原上升起不落的太阳》等，每首作品把所表现的环境对象的节奏性格刻划得非常贴切、完美。

人类劳动生活中的各种不同的节奏表现，也是丰富多彩的。不同性质、不同程度的劳动形式，都有其独具特色的节奏型态。如骑马狂奔、推车挑担、打夯的、打铁的、叩门声、汽车喇叭声、火声飞奔等。举例如下：

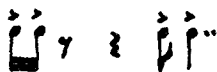
骑马狂奔的节奏：

叩门时常用的节奏：

汽车喇叭声：

人类的语言节奏更是五花八门，不同国家、不同民族、不同地域的不同语种或方言，其语言的节奏均有不同，加上各种语言在对话中的表情因素，就产生了各种不同的节奏表现。如悠闲的叙谈，急切的倾诉，紧张的表白，语无伦次的辩解等。

还有人类的各种思想情绪，也有着“无形”的节奏表现。喜、怒、

哀、乐在音乐中的表现就不同。如快乐的情绪往往用密集的节奏组合,激动的情绪常用三连音的节奏,舒畅的心情多用长短结合的节奏等。

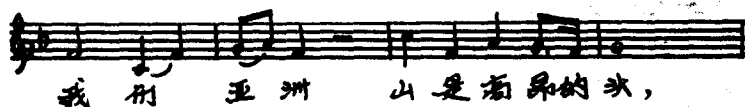
自然界、生活、语言的节奏丰富、美化了人类生活,也为音乐旋律的构成提供了取之不尽的“创作资源”。音乐节奏的构成,实际上是大自然的节奏“复印”。

声乐旋律的节奏,是在语言的基础上产生的,其节奏应以语言节奏为基本依据,但同时也要注重保持音乐节奏的特殊性、艺术性,甚至有时刻意打破语言节奏的型态,使音乐节奏与语言节奏形成“错位”,反而更具色彩性、新鲜感。

如下例的音乐节奏,与语言节奏就基本一致:

【例 3】

徐沛东《亚洲雄风》

下例是一个与语言节奏不太一致的例子:

【例 4】

蒋大为《骏马奔驰保边疆》

上例的“骏马”二字,在旋律中的节奏与语言中的“骏马”大相径庭,我们在吟诵这句歌词时,绝对不会将“马”字拉得那么长,比

“骏”字长七倍。但这个旋律中的“马”字，不但没有因为拉的过长与语言节奏相“错位”而变得滑稽可笑，反而渲染了骏马奔驰的气氛，描绘了草原的一望无际，也强化了悠长、抒情的旋律性。相反，如果将“马”字缩短，与语言节奏相一致，倒变得失去了艺术性、抒情性。

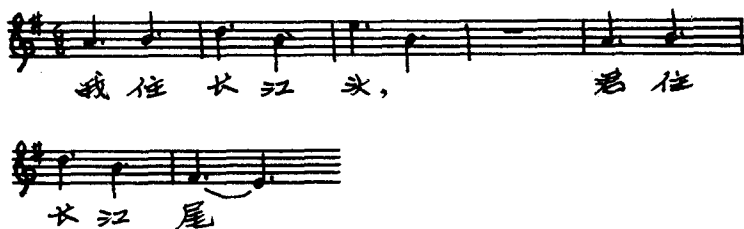
二、声乐旋律各种节奏型态的音乐性格

与生活节奏、语言节奏一样，不同的音乐节奏型态，能表现不同的情感与性格。

1. 由一种音符构成的单一节奏型态：这样的节奏，由于缺乏对比而没有张力感，其性格比较单纯、朴实。

【例 5】

青主《我住长江头》

上例全曲的旋律基本上建立在 的基础上，钢琴伴奏织体也由一种固定节奏造型 贯穿全曲，音乐形象鲜明、统一，人物性格沉稳、古朴；表现了诗人站在船头，望着那滚滚江水，思绪涌上心头。

有的作品不是全曲都用一种音符，而是以一种音符构成为主，其性格同样表现出素朴、自然。如下例，均是以四分为主构成的较单一的节奏型态，只是在乐句的结尾处稍加变化，第一例表现了纯朴的性格，后者则表现了童心稚趣的儿童形象。